

福州软木画历史文化研究方面以及民间艺术审美的意义价值

周洁

(厦门大学艺术学院, 福建 厦门 361000)

摘 要: 福州软木画的发展史,也是折射出福州地方历史文化的内容。通过研究福州软木画的发生、发展、壮大和繁荣过程,我们也可以对特定历史阶段的社会文化发展背景有一个比较细致的认识。福州软木画既有物质文明也有精神文明,也兼具实用和审美的双重社会功能。

关键词: 福州软木画; 工艺美术; 民间艺术

中图分类号: J205

文献标志码: A

文章编号: 1671-1602(2019)08-0099-01

工艺美术史论家、民艺学家、教育家张道一先生认为:工艺美术的本质其实是一种融“实用”与“审美”为一炉的艺术性创造活动,因而也就形成了物质与精神统一的双重性质。哪怕是人类先祖打制的第一件旧石器而言,尽管当时并没有审美意识的觉醒,但是其已开始蕴含了这样的特征。人类文化创造之初,的确是从单纯的物质要求出发,但在制作原始工具的同时混合着一种模糊的精神意义,而后逐渐形成物质和精神上的综合需求,即为一种由简而繁,由单一到多样的发展脉络。而物质与精神混合统一于造物之中的文化形态,便是张道一先生谓之的“本元文化”。从工艺美术实用与审美的统一性进而到工艺文化学阐释提出“本元文化”的理论,纠正工艺美术史上偏颇的认识,真正恢复工艺美术的历史地位。福州软木画就具有这种独特的品质,它既有物质文明也有精神文明,也兼具实用和审美的双重社会功能。

工艺美术与人们的衣食住行有着极其密切的联系。具有两种基本的社会职能,即同时满足人们生活上的实际需要和思想上美感上的需求,福州软木画主要是思想上美感的需求。福州软木画的造型上富有生命的韵律和循环不息的运动感,使该物品在规范严整中又显变化活跃、疏朗空灵。福州软木画采用自然的材料,充分利用或显露材料的天然丽质,使整幅作品具有自然天真,恬淡优雅的趣味和情致。

福州软木画实物种类繁多,其产品实物主要有屏风以挂屏等,其主要艺术种类大多数为小桥流水、回廊曲径、树木花草、亭台楼阁等具有中国特色的景物。

现代的艺人也开始对软木画的题材进行了一定的革新,不少手工艺人为了与时俱进开始采用了人工水晶、亚克力塑料等材质与软木相结合的方式向亲民化的路线走进。比如开始雕刻各种人物画,通过软木料深浅的颜色以及软木画的雕刻技艺用来凸显人物的个性例如飘逸的胡须等等,这些都能充分展现新时代的风貌;福州软木画的产品形式也不再仅仅拘泥于以平面为主,有些手工艺人开始进行了全方位立体的玻璃球体的福州软木画制作,立体的福州软木画的结构以及布局比之前的软木画制作更为繁琐,但是相对于欣赏者而言,这种立体的福州软木画能够从多个角度和多个维度对福州软木画进行欣赏,立体化的福州软木画仿佛使人置身于立体的画卷中,令人流连忘返。福州软木画《山景秋色》,其融合软木画艺术、中国传统水墨画、书法三种艺术,荣获2018福建省工艺美术“百花奖”金奖。

福州软木画加工制作准备步骤如下:第一步是选择合适的原料,选择大小适中的软木进行一系列的去皮处理;第二步是利用打磨石打磨各种雕刻工具,手艺人吃饭的家伙就是手里的各种雕刻刀具,雕刻刀具如果磨不平那么这个产品质量肯定不高,因此刀具的刀口必须是平直完整的,没有任何瑕疵的;第三步是绘制福州软木画的草图,一般而言都是客户提供相应的原稿,例如照片、中国画等,福州软木画的手艺人根据原稿的尺寸按比例微缩,然后使用铅笔以及尺子在专门的素描纸上进行

福州软木画的草图构思,草图构思完成后先给客户进行观赏,客户觉得满意了就可以开始动手雕刻福州软木画,如果有些部分或者细节觉得不好也会进行一系列的修改,最后完成福州软木画的草图制作。

福州软木画艺术远虚近实。中国画中,主要采用的是“远近法”,这种方法能够表现一定空间深度的变化。这种方法在福州软木画中的运用也很多,艺术家往往以景物的虚实关系用来处理福州软木画面中景物的远近位置,以远虚近实的方法让福州软木画在一框之中表现出无限空间的艺术境界,从而使画面更加具有个性和主观情感色彩。福州软木画通过“虚实”充分体现景物之间的远近关系,通过充分调整画面景物远近的虚实关系,把观察物充分整合形成统一而有序的场景空间,使各种景物达到主次分明、主题突出的福州软木画构图的效果。在处理空间构造上,以客观景物存在为依据,通过采用“近实远虚”的手法让画面呈现出“远虚近实”的状态。

对于我国的众多自然景物主要采用了“远望”以及“近看”相结合的手法,从整体上了解自然景物的整体构造并从细微处观察整体场景,使福州软木画的场景比真实空间的表现更为突出且富有生动性。“大都山水之法,盖以大观小,如人观假山。”通过“以大观小”的构图特点,能够把所有的景物根据艺术大师的构思融入到一个有限的框架中,过于真实空间的限制把整体的景物融入到作品中,可以这么说“麻雀虽小,五脏俱全”,福州软木画的画面虽虽小却能够引人入胜,它能表现的范围虽小但是却有无限的想象空间,达到了远虚近实的艺术表达效果。

福州软木画艺术疏密密实。福州软木画以疏衬密同时以虚运实,这样不仅仅能够打破福州软木画面呆板的现象,从而给人一种强烈的生机感以及节奏感,从而使福州软木画的画面更为生动有序、完整饱满。

“盖局法,第一当论疏密”,对于福州软木画而言,一幅福州软木画的作中的对象不仅仅只有一个,福州软木画主要以山石、树木为主,相互陪衬、烘托主体。这些都是福州软木画构图的关键之一,疏中有密、密中有疏是中国画的极致之美,也是福州软木画的极致之美。福州软木画面中有密无疏或者是有疏无密都会让福州软木画呈现出呆板、沉闷或是凌乱、松散的感觉,只有画面充斥着疏虚密实画面才能相得益彰,才能呈现出一幅完整有序、均衡饱满的福州软木画的构图。

在福州软木画中,艺术家大部分采用点、线、面三点合一的手法,采用以面为密、为实,以点为疏、为虚,从而呈现出一种有密有疏的对比美“密不透风,疏可跑马”,这句话就描绘了我国对于景物构图的主要手法,这种主观有序地把景物统一于画面当中,它既可以摆脱真实空间的制约,而且能够把可以单独、分散、无联系的各种对象有条理、有规律、有主次的构造在一起。通过福州软木画的景物前后之间的关系疏密有序,能够构建出一个节奏有序、布局严谨、形式完整、手法统一的有机场景空间,从而能够凸显主题。福州软木画以疏衬密,以密显疏,从而创造出一幅美轮美奂的奇秀之境。

作者简介: 周洁(1987-),女,汉,福建,硕士,厦门大学艺术学院,视觉艺术史及理论方向。